Michel Godard Monteverdi - a trace of grace	Carpe Diem Records

1.	Pur ti miro	Claudio Monteverdi (1567-1643)	4:43
2.	L'Abbesse	Michel Godard (*1960)	2:09
3.	Soyeusement	M. Godard	8:03
4.	A trace of grace	M. Godard	5:36
5.	Zefiro torna	C. Monteverdi	6:14
6.	Prelude in F	M. Godard	3:10
7.	Roma*	M. Godard	7:28
8.	Les effets de manches	Steve Swallow (*1940)	2:53
9.	Pianto della madonna	C. Monteverdi	8:45
10.	Doppo il lamento	M. Godard	4:45
11.	Si dolce è il tormento	C. Monteverdi	3:30
12.	Doppo il tormento	S. Swallow	4:20
13.	Oblivion soave	C. Monteverdi	3:26
		Total time	60:09

Michel Godard - serpent, bass*
Guillemette Laurens - voice
Gavino Murgia - saxophone, voice
Fanny Paccoud - violin
Bruno Helstroffer - theorbo
Steve Swallow - bass

A NETWORK OF GRACEFUL TRACES: LOOKING INTO A LABORATORY...

From 13 May to 5 June 2011 six musicians joined at a very particular place in order to live altogether a musical experience of adventure: this particular place is an ancient Cistercian monastery, the beautiful and impressive Abbaye de Noirlac, Abbey of the Black Lake, which dates from the 12th century and is situated some kilometres south of Bourges, in the very middle of France. The six musicians are Michel Godard, a virtuoso of the serpent, Guillemette Laurens, the beautiful mezzo-soprano widely known in the world of ancient music, Fanny Paccoud, a violinist who moves with delight between the two worlds of ancient and contemporary music, the famous composer and bass player Steve Swallow, whom I call the "smooth rock of jazz", Gavino Murgia, an incredible improviser at the saxophone and a singer with an amazing voice, and, last but not least, Bruno Helstroffer, a theorbo player with astonishing capacities of very inventive improvisations.

These six musicians – and we, from the Carpe Diem Team with them – meet up between cloister and refectory, between bats and swallows, eagle owls and nightingales, between lime trees too which are 300 years old and an uncountable number of short-lived insects, between, at last, night and day to create an original music around and starting from ... Monteverdi. Because this is the project that Michel Godard has initiated and for which he has invited his five musician friends.

For Michel, the realisation of this project means the realisation of a teenager dream. To him, Monteverdi is a veritable passion: "When you are a musician you always hear this kind of music which comes to you in your dreams and which you can't remember when you wake up, that's annoying, of course it is (laughter). And here it's like a kind of music I've always dreamt of and which now comes to life." He always remembers how, as a child, he had been deeply touched by the final scene of "The Coronation of Poppea" of Monteverdi which he had seen on television in black and white in the first production of Nikolaus Harnoncourt: "To me, Monteverdi has always been of great importance, for my whole life as a musician. He was one of my first musical shocks and my discovery of ancient music too. His music so deeply touched me and it has never left me since then."

Michel tells me how he has found the musicians for his ambitious project, because to make sound, side-by-side and in the very same verve, compositions from Monteverdi, jazz improvisations as well as contemporary compositions demands a very special team: "There is always the moment of choosing the musicians which is very important because such a project is not only about the interpretation of music but also about the imagination you put into it."

Michel asks the grand jazzman Steve Swallow if he'd like to contribute and compose some pieces for the project. Steve accepts with enthusiasm. Monteverdi, he tells me in an interview, is a giant he approaches with careful steps: Steve calls it a "humbling experience". And so we find two compositions from Steve on the CD: *Les effets de manches* and *Doppo il tormento*.

"Steve has written one piece taking *Si dolce è il tormento* as a starting point and reusing the harmonic system which Monteverdi used, and which by the way is ... very, very beautiful in this piece, and Steve uses it by developing it in his own style. That's a piece which we will all play together. And then I asked him to write a duet just for serpent and bass. To write this composition Steve did not start from a particular Monteverdi piece but more from what the harmonies gave him as inspirations. What is interesting in Steve's language is that it is a very harmonic language which he has developed with the virtuosity of his own, and the language I use is closer to the modal music. And Monteverdi is a kind of hinge-joint between modal music and harmony."

Next, for Michel, it is also quite natural to ask Guillemette Laurens, one of the stars in the world of Monteverdi interpretation. He tells us that it is in fact Guillemette's voice he hears in his inner ear when he thinks of the Monteverdi tunes: "Guillemette is a singer who really knows Monteverdi by heart, who has recorded so much beautiful Monteverdi music. And she sings with such a conviction and it is all part of what she is, so it's just pure happiness."

Michel asks Bruno to come and join the group. Bruno and Michel tell me that they've played together in projects of completely improvised music where musicians come together at the moment of the concert in order to enjoy and fully live up to the immediateness of the instant. "I understood right away that Bruno had the perfect timing and that he had his way of harmonising things which was perfect. He's an amazing improviser." Fanny and Michel share the love of ancient and contemporary music. And then we have Gavino, of course. He's a good old friend of Michel's. Michel confides me an anecdote that relates the origin of the project and which reveals the importance of the bond of friendship between the two musicians:

"If I do this project of Monteverdi it's in fact all Gavino's fault or it's thanks to him, I don't know (laughter)! I really like to share my passion for ancient music with my musician friends who not necessarily know this kind of music. And so I spoke about Monteverdi and other composers with Gavino, and one day Gavino says to me: "But you have to do a project around Monteverdi!" And me answering: "No, he belongs to those who are too important and I don't want to play the game of paying homage to composers etc." But Gavino was very insistent: "You really have to do that!" He turned his evil eye on me (laughter), and here we are!"

Michel Godard is the pivot of the adventure: everybody has already played with him, but the others do not necessarily know each other. The six days at the Abbey allow everybody to completely dive into this laboratory and explore new ways of music, and we from the Carpe Diem Team do dive into the sounds along with them.

Michel explains: "There are so many similarities between a musician from the 16th, beginning of the 17th century and a jazz musician of today; in fact this is what gave me the idea to make meet up musicians who are specialised in Renaissance or baroque music with jazz musicians who are open for other musical practices. But it's not meeting on the ground where everybody stays where he or she is and where the jazzmen then improvise over Monteverdi.

The project was to try to make every musician understand the language of the other and to respect this language sufficiently so that together we can try to find a common language. You cannot meet a musician of the 16th century, but the musicians of nowadays who completely live in the world of ancient music come very close to its spirit, as close as possible. I think that one of the big similarities is the relation to composition, the fact that each musician is a composer too... And it is not about cultivating geniuses, or nurturing those who, in years to come, will be remembered as famous historical figure or such-like. The project is to write music that will serve for a concert one will do in the coming week or the next day, it's about creating moments for improvisation. And the fact that everybody is in the same language allows meeting the others. The baroque musician as well as the jazz musician often works under pressure of time, often even without rehearsing at all, and that's why a strong and common language is so important.

At the time of Monteverdi one staged an opera in only a couple of days. The "Combattimento" for instance had been staged in only a couple of hours which was so quick for such a completely new music. And improvisation has been completely integrated into the music of course. At the end of the 16th or beginning of the 17th century one could not imagine a musician who was not able to play diminutions over a given bass ... This was simply part of the everyday work."

Then I invite Michel to think aloud – like an exercise of improvised investigation – about the great quasi-eternal conflict between words and music, between the voice that pronounces intelligible words and the voice that pronounces sounds as pure sonic material, between text and sense and questions of rhetoric at Monteverdi's time and the use of the voice in a jazz piece or in contemporary music:

"One of the bases of our work is to respect the text in the music of Monteverdi. There is no way to ... for instance ... make Gavino's saxophone play along with Guillemette, to

make it play when Guillemette sings so that one doesn't understand the text any more. By making the violin play a second vocal part we are truthful to the practice of that time. Guillemette always says the text, and when the response is only instrumental, one has heard the text before.

The big question for which I had to find an answer was this: in our part of the project, with our music, did we need to use other texts, contemporary texts? I've thought a lot about it. I've always loved the connection to the "contemporary" voice. To transform the sound of the words fascinates me. But this opens a very large path ... With poet friends and singers I have worked a lot on words which are said in a new way, where the comprehensibility of the text is not the most important thing. This is a completely different work. So to bring contemporary texts together with certain compositions of our own remains an option for the future ...

But still: before the first rehearsals, I had some texts ready ... But we then understood that it was not necessary, and this came quite naturally, and we gave up on the idea. And for the few moments where Guillemette is with us on the jazz side I haven't put any texts at all, and on purpose. Or for instance I haven't required any specific timbre. I wanted her to be free ... to just become an instrumental voice."

Like the voice of Gavino who finds sounds inside himself – in his innermost depths, I'd almost say: in his innermost guts – sounds that are almost beyond human voice ...

Monteverdi – a trace of grace is the fruit of this very intense week at Noirlac, and it is here for you, to make this fresh playing and its music come to your ear. Enjoy!

Schirin Nowrousian,
Abbaye de Noirlac, Bruère-Allichamps & Bremen, June 2011

EIN GANZES NETZ GRAZILER SPUREN: EINBLICKE IN EIN LABOR...

Vom 30. Mai bis zum 5. Juni 2011 finden sich sechs Musiker an einem ganz besonderen Ort zusammen, um dort ein gemeinsames musikalisches Abenteuer zu durchleben. Sie treffen sich in der so beeindruckenden Abbaye de Noirlac, zu Deutsch: Abtei zum Schwarzen See, einem ehemaligen Zisterzienserkloster aus dem 12. Jahrhundert, einige Kilometer südlich von Bourges gelegen, mitten im Herzen Frankreichs. Die sechs Musiker, das sind: Michel Godard, ein Virtuose des Serpents, Guillemette Laurens, die wunderbare Mezzosopranistin mit großem Bekanntheitsgrad in der Welt der Alten Musik, Fanny Paccoud, eine Geigerin, die sich beschwingt zwischen den zwei Welten Alter und Neuer Musik hin und her bewegt, der Komponist und Bassist Steve Swallow, eine sehr, sehr lebendige Legende des Jazz, Gavino Murgia, ein ganz erstaunlicher Improvisator auf dem Saxophon und nicht minder erstaunlicher Sänger mit einer höchst verblüffenden Stimme, und, last but not least, Bruno Helstroffer, ein Theorbenspieler, der auf seinem Instrument so viel Erfindungsreiches zaubert.

Diese Sechs also treffen zusammen, in den alten Gemäuern der Abtei, zwischen Kreuzgang und Refektorium, Fledermäusen und Schwalben, Uhu und Nachtigall, zwischen Linden, die dreihundert Jahre alt sind, und unzähligen, kurzlebigen Insekten, sie treffen zusammen zwischen Tag und Nacht, um eine neue Musik zu erschaffen, spielend mit und ausgehend von ... Monteverdi.

Für Michel ist es die Verwirklichung eines Jugendtraumes. Monteverdi ist eine seiner Leidenschaften, seit seiner Kindheit: „Als Musiker hört man nachts in seinen Träumen immer diese verschiedenen Musiken, an die man sich dann, wenn man aufwacht, nicht mehr wirklich erinnern kann, und das treibt einen um, ja, das tut es (lacht). Aber hier, das ist jetzt wie eine dieser erträumten Musiken, die endlich wahr wird.“ Michel erinnert sich immer wieder gerne daran wie er als Junge zum ersten Mal die Schlussszene von der „Krönung der Poppea“ von Monteverdi gesehen hat, im Fernsehen, in schwarz-weiß, in der ersten Produktion von Nikolaus Harnoncourt: „Monteverdi war eine meiner ersten musikalischen Erschütterungen und meine Entdeckung der Alten Musik. Seine Musik hat mich so tief berührt, dass sie mich seither immer begleitet.“

Michel erzählt, wie er die Musiker für sein Projekt gefunden hat, denn Seite an Seite, ja mehr noch: in ein und demselben Schwung Kompositionen von Monteverdi, Jazz-Improvisationen und zeitgenössische Kompositionen erklingen zu lassen, ist ein Unterfangen, für das man definitiv die richtigen Leute braucht: „Die richtigen Musiker für solch ein Projekt zu finden, ist ganz enorm wichtig, denn es geht nicht nur um die Interpretation der Musik, sondern auch darum, ganz stark seine eigene Fantasie mit einzubringen.“

Michel wendet sich an den großen Jazzer Steve Swallow und bittet ihn darum, ein paar Stücke für das Projekt zu schreiben. Steve zeigt sich begeistert. So fließen zwei Stücke aus seiner Feder und hinein in dieses Album: *Les effets de manches* und *Doppo il tormento*. Michel dazu:

„Steve hat für eine seiner Kompositionen *Si dolce è il tormento* als Ausgangspunkt gewählt und hat dann das harmonische System, das Monteverdi verwendet, ganz wunderbar neu zum Einsatz gebracht. Die Harmonien in diesem Monteverdi-Stück sind übrigens ... sehr, sehr schön, und Steve entwickelt daraus dann etwas ganz Eigenes. Dieses Stück spielen wir alle zusammen. Dann hatte ich Steve noch gebeten, ein Stück nur für Serpent und Bass zu schreiben. Für diese zweite Komposition ist er von keinem speziellen Stück Monteverdis ausgegangen, sondern vielmehr ganz allgemein von dem, zu was ihn die Harmonien bei Monteverdi inspirierten. Was bei Steve so interessant ist, ist, dass er mit großer Virtuosität eine sehr harmonische Sprache entwickelt hat. Meine Sprache dagegen ist der modalen Musik näher. Monteverdi steht am Kreuzungspunkt von modaler Musik und Harmonik."

Des Weiteren wendet sich Michel an Guillemette Laurens, ein Star in der Welt der Monteverdi-Interpretationen. Er erzählt, dass er, wenn er an Monteverdi-Gesang denkt, die Stimme von Guillemette im Ohr hat: „Guillemette gehört zu den Sängerinnen, die Monteverdi wirklich in- und auswendig kennen. Ihre Monteverdi-Einspielungen zählen mit zu den Schönsten, die es gibt. Und dazu singt sie mit einer solch großen Überzeugung, und das ist so sehr Teil von ihr, dass es eine absolute Freude ist."

Michel spricht Bruno an und bittet ihn, sich der Gruppe anzuschließen. Bruno und Michel berichten, dass sie bereits zusammen gespielt haben, in Projekten völlig frei improvisierter Musik, wo die Musiker erst beim Konzert zusammen kommen, um die Direktheit des Moments zu genießen und auszuschöpfen. „Mir war sofort klar, dass Bruno das perfekte Timing hat, wenn er spielt, und dass er die Dinge auf seine Weise harmonisiert, und seine Art, das zu machen, ist perfekt." Fanny teilt mit Michel die Liebe zur Alten wie auch Zeitgenössischen Musik. Ja, und dann ist da natürlich noch Gavino, ein langjähriger Freund und Weggefährte. Michel gibt eine Anekdote zum Besten, die davon berichtet, wie es überhaupt zu der Idee kam, das Monteverdi-Projekt zu machen:

„Dass ich überhaupt das Monteverdi-Projekt mache, ist zu einem großen Teil Gavinos Schuld oder aber ... ich habe es Gavino zu verdanken ... (Lachen)! Ich liebe es, meine Begeisterung für die Alte Musik mit Musikerfreunden zu teilen, die diese Art Musik nicht unbedingt kennen. Und so kam es, dass ich halt auch Gavino von Monteverdi vorgeschwärmt habe und von anderen Komponisten, und eines Tages sagt mir Gavino: „Du musst mal ein Projekt rund um

Monteverdi machen!“ „Nein, nein“, sag‘ ich darauf, „er ist viel zu berühmt, und ich möchte auf keinen Fall in dieses Fahrwasser geraten, wo es dann immer heißt: eine Hommage an den und den Komponisten und dergleichen.“ Aber Gavino blieb stur: „Du musst es machen; so ist das!“ Und er hat mich mit diesem dunklen Blick angeschaut (Lachen), tja, und hier sind wir nun!“

Michel Godard ist der Dreh- und Angelpunkt des Abenteuers: Alle haben bereits mit ihm zusammen Musik gemacht, aber untereinander kennt man sich noch nicht unbedingt. Die sechs Tage vor Ort erlauben es jedem, ganz in die Arbeit dieses Labors einzutauchen und Neues zu erforschen. Auf meine Bitte, uns nochmal seine Sichtweise darzulegen, wie man Alte Musik des 16. und beginnenden 17. Jahrhunderts mit Jazz und dem Heutigen zusammenbringen kann, sagt Michel Folgendes:

„Es gibt unglaublich viele Ähnlichkeiten zwischen einem Musiker des 16., beginnenden 17. Jahrhunderts und einem Jazzmusiker von heute; genau genommen sind es diese Ähnlichkeiten, die mich auf die Idee gebracht haben, einmal Musiker, die auf Renaissance- oder Barockmusik spezialisiert sind, und Jazzmusiker, die offen für andere Musikpraktiken sind, einander begegnen zu lassen. Aber nicht, damit man sich auf dem Terrain begegnet, wo man bereits ist, und die Jazzer improvisieren dann über ein Monteverdi-Stück! Das Projekt ist vielmehr, zu versuchen, dass jeder Musiker die Sprache des anderen versteht und auch genügend respektiert, damit alle zusammen eine gemeinsame Sprache finden und Verbindungen zwischen den zwei Welten entstehen können.

Wir können keinen Musiker des 16. Jahrhunderts leibhaftig treffen, aber die Musiker, die heute ganz in diese Musik eintauchen, nähern sich dem Geist dieser Zeit an, soweit es irgend geht. Ich glaube, dass eine der großen Gemeinsamkeiten das Verhältnis zur Komposition ist, die Tatsache, dass jeder Musiker zunächst auch ein Komponist war, und dass in dem Jazz, den wir machen, jeder Komponist ist ... Und es geht dann vorrangig nicht darum, wie genial jemand als Komponist ist, oder ob man in die Geschichte eingehen wird, oder Ähnliches. Es geht darum, eine Musik zu schreiben, die ein Projekt trägt oder für ein Konzert gedacht ist, das man die Woche drauf oder am nächsten Tag spielt, es geht darum, Momente für Improvisation zu schaffen. Es geht darum, dass alle eine gemeinsame Sprache sprechen, und das erlaubt es dann auch, dass man sich begegnet. Der Barockmusiker, wie auch der Jazzmusiker, arbeitet oft unter Zeitdruck, mit ganz wenig Probenzeit, und daher auch die Notwendigkeit für diese starke gemeinsame Sprache. Man weiß, dass eine Oper zu Zeiten Monteverdis bisweilen innerhalb von nur ein paar Tagen auf die Bühne gebracht wurde. Das war unglaublich schnell. „Il Combattimento“ wurde sogar nur innerhalb weniger Stunden inszeniert, was unglaublich ist angesichts der Neuartigkeit dieser Musik.

Und dabei wird natürlich die Improvisation komplett eingebunden in die Musik. Zu Monteverdis Zeit konnte jeder Musiker über eine Basslinie Diminutionen improvisieren ... das gehörte einfach zum alltäglichen Handwerk."

Dann bitte ich Michel noch, einmal laut nachzudenken – gleich einer Übung improvisierten Denkens – über den so schönen ewigen Konflikt zwischen Worten und Musiken, zwischen der Stimme, die verständliche, mit Sinn geladene Worte vorträgt, und der Stimme, die Klänge als reines Klangmaterial produziert, zwischen Text und Bedeutung und Fragen der Rhetorik zur Zeit Monteverdis und dem Einsatz der Stimme in einem Jazzstück oder in zeitgenössischer Musik:

„Eine unserer Arbeitsgrundlagen ist, dass wir den Text in Monteverdis Musik respektieren. Es kommt gar nicht in Frage, dass ... zum Beispiel ... das Saxofon von Gavino zur gleichen Zeit spielt, wenn Guillemette gerade singt, und man dann plötzlich deshalb den Text nicht mehr versteht. Die Geige spielt bei uns eine zweite Vokalstimme, womit wir durchaus in den Praktiken der Zeit bleiben. Es ist immer Guillemette, die den Text sagt, und wenn dann die Antwort rein instrumental erfolgt, hat man den Text bereits gehört.
Die große Frage, die sich mir stellte, war, ob wir – in dem Teil mit unserer Musik – weitere Texte mit reinnehmen sollten oder nicht, zeitgenössische Texte? Darüber habe ich sehr viel nachgedacht. Ich habe schon immer die Verknüpfung zur „zeitgenössischen" Stimme geliebt. Den Klang von Worten zu verändern fasziniert mich. Aber das ist ein weites Feld und eröffnet dann nochmal ganz neue Wege ... Mit Dichterfreunden und Sängerinnen habe ich sehr viel an und mit Worten gearbeitet, mit neuen Arten, Worte zu sagen, wo dann die Verständlichkeit des Textes nicht das Wichtigste ist. Das ist ein ganz anderer Ansatz. Zeitgenössische Texte mit bestimmten Eigenkompositionen zusammenzubringen ist also durchaus eine Option für ein zukünftiges Projekt ... Vor den ersten Proben hatte ich dennoch ein paar Texte bereitliegen ... Aber wir haben die Idee ganz von selbst fallen lassen. Und für die Stellen, wo Guillemette beim Jazz dann bei uns ist, habe ich auch ganz absichtlich keine Texte vorgesehen. Und auch noch nicht mal das Timbre, das sie einsetzen soll. Um sie frei machen zu lassen ... damit sie eine instrumentale Stimme werden kann."

Wie die Stimme von Gavino, der in sich drin – in seinem tiefsten Innern, fast hätte ich gesagt: im Tiefsten seiner Eingeweide – Klänge findet, die beinahe außerhalb der Reichweite menschlicher Stimmen liegen.
„Monteverdi – a trace of grace" macht die Freiheit in Spiel und Musik, die die Musiker in den Gemäuern von Noirlac erleben durften, hörbar und bringt sie direkt zu Ihnen. Für freies Hörvergnügen!

Schirin Nowrousian,
Abbaye de Noirlac, Bruère-Allichamps & Bremen, Juni 2011

TOUT UN RÉSEAU DE TRACES GRACIEUSES : PLONGER DANS LE CŒUR D'UN LABORATOIRE…

Du 30 mai au 5 juin 2011 six musiciens se réunissent à un endroit très particulier afin de vivre ensemble une nouvelle expérience musicale : l'endroit en question est un ancien monastère cistercien, la belle et impressionnante Abbaye de Noirlac, datant du XIIème siècle et située à quelques kilomètres de Bourges, au cœur de la France. Les six musiciens en question sont: Michel Godard, virtuose du serpent, Guillemette Laurens, merveilleuse mezzo-soprano largement connue dans le monde de la musique ancienne, Fanny Paccoud, violoniste se mouvant aisément dans les univers de la musique ancienne et contemporaine, le compositeur et bassiste Steve Swallow, légende bien vivante du jazz, Gavino Murgia, improvisateur surprenant au saxophone et chanteur à la voix époustouflante, et, last but not least, Bruno Helstroffer, théorbiste aux dons d'improvisations très inventives.

Ces six musiciens et nous, l'équipe de Carpe Diem, nous retrouvons entre cloître et réfectoire, entre chauves-souris et hirondelles, grands-ducs et rossignols, entre tilleuls de 300 ans et une multitude d'insectes à la vie si courte, entre jours et nuits afin de créer une musique originale avec et à partir de… Monteverdi. Car tel est le projet qu'a initié Michel Godard et pour lequel il a invité cinq camarades musiciens.

Pour Michel, ce projet est la réalisation d'un rêve d'adolescent. Pour lui, Monteverdi représente une véritable passion, et ce depuis son enfance : « Un musicien a souvent des rêves de musiques, oubliées au réveil, c'est agaçant, évidemment (rire). Ici, il s'agit d'une musique rêvée qui se concrétise. » Il se souvient toujours comment, quand il était jeune, il avait été profondément touché par la scène finale du « Couronnement de Poppée » de Monteverdi qu'il avait alors vue à la télévision en noir et blanc dans la première production de Nikolaus Harnoncourt : « Monteverdi a toujours été très important dans ma vie de musicien, il a été l'un de mes premiers chocs musicaux et le moteur de ma passion pour la musique ancienne, sa musique n'a cessé de m'accompagner. »

Michel raconte comment il a rencontré les musiciens, car faire sonner côte à côte et dans un même élan des compositions de Monteverdi, des improvisations « jazz » et des compositions contemporaines, cela demande une équipe choisie : « Le choix des musiciens est fondamental dans ce type de projet, il ne s'agit pas uniquement d'interpréter mais aussi et surtout d'apporter son propre imaginaire. »

C'est au grand jazzman Steve Swallow que Michel s'adresse pour lui demander de composer avec lui. Steve accepte avec enthousiasme, et ainsi nous trouvons sur ce disque – ce fruit de la semaine à Noirlac – deux compositions de sa plume : *Les effets de manches* et *Doppo il tormento*. Michel en dit ceci :

« Steve a écrit un morceau à partir de Si dolce è il tormento en réutilisant le système harmonique de Monteverdi, qui est d'ailleurs... très, très beau. Steve l'a réharmonisé magnifiquement. C'est une pièce qu'on va jouer tous ensemble. Puis, je lui ai demandé un duo pour serpent et basse. Pour cela il n'est pas parti d'une pièce précise, mais de ce que lui inspiraient les harmonies. Ce qui est intéressant dans l'écriture de Steve, c'est qu'il a un langage harmonique développé avec une virtuosité certaine. Mon langage est plus proche de la musique modale, Monteverdi est à la charnière entre modalité et harmonie. »

Puis, pour Michel il était tout à fait naturel de s'adresser à Guillemette Laurens, l'une des grandes interprètes de Monteverdi. Ainsi, raconte-t-il, c'est la voix de Guillemette qu'il entend quand il pense aux chants de Monteverdi : « Guillemette connaît vraiment Monteverdi par cœur, ses enregistrements sont des plus beaux. Et puis elle chante avec une telle conviction, cette musique fait tellement partie d'elle-même, c'est un bonheur absolu. »

Michel demande à Bruno de se joindre au groupe. Bruno et Michel me racontent qu'ils se sont rencontrés dans des concerts de musiques improvisées où les musiciens se réunissent au moment du concert afin de jouir de l'immédiateté de l'instant. « J'ai tout de suite compris que Bruno avait un timing parfait et que sa manière d'harmoniser les musiques était idéale. Bruno est un improvisateur génial. »

Fanny partage avec Michel l'amour des musiques anciennes et contemporaines. Gavino, enfin, est un ami de très longue date. Michel me confie une anecdote qui raconte l'origine du projet et qui met en relief l'importance de l'amitié qui les lie :

« Si je fais ce projet Monteverdi, c'est en grande partie la faute de Gavino ou grâce à lui (rire) ! J'aime beaucoup partager ma passion de la musique ancienne avec mes camarades musiciens qui ne la connaissent pas forcément. Je parlais avec Gavino de Monteverdi et d'autres compositeurs, et un jour il me dit: «Mais tu dois faire un projet autour de Monteverdi!» Je lui réponds : «Non, c'est quelqu'un de trop important et je ne veux pas rentrer dans cette mode de faire des hommages à des compositeurs etc.» Mais il a beaucoup insisté: «Tu dois absolument faire ça!» Il m'a regardé de son œil noir (rire), et nous y voilà ! »

Michel Godard est donc le pivot de l'aventure : tout le monde a déjà joué avec lui, mais jamais ensemble. Six jours sur place permettent à chacun de plonger dans ce laboratoire et d'explorer de nouvelles pistes, et nous, l'équipe de Carpe Diem, nous plongeons avec eux.

Michel s'explique :
« Il y a beaucoup de similarités entre un musicien du XVIème, début du XVIIème et un musicien de jazz aujourd'hui ; d'où

l'idée de faire se rencontrer des musiciens spécialistes de la musique de la Renaissance ou baroque et des musiciens de jazz ouverts sur d'autres pratiques musicales. Il ne s'agit pas de rester chacun chez soi, que les jazzmen improvisent sur Monteverdi, mais bien de comprendre le langage de chacun, de tisser des liens entre les deux mondes, de trouver un langage commun. On ne peut pas rencontrer un musicien du XVIème, bien sur, mais les meilleurs représentants de cette musique s'en approchent. L'une des grandes similitudes vient du rapport à la composition, chaque musicien est compositeur, génial ou pas, ce n'est pas le problème. La préoccupation est d'écrire une musique qui sera jouée demain ou la semaine prochaine, de créer des moments pour l'improvisation. Le musicien baroque, comme le jazzman aujourd'hui, travaille souvent dans l'urgence, peu de temps pour répéter, d'où le besoin d'un langage commun fort. On sait qu'à l'époque de Monteverdi on montait un opéra en quelques jours, et que le « Combattimento » fut monté en quelques heures, ce qui est incroyable pour une musique tellement novatrice. Tout musicien, à l'époque de Monteverdi, était capable de diminuer sur une basse donnée... cela faisait partie du travail de tous les jours. »

Puis j'invite Michel à réfléchir à haute voix – tel un exercice de réflexion improvisée - au beau conflit quasi-éternel entre mots et musiques, entre la voix qui prononce des mots intelligibles et la voix qui prononce des sons comme pur matériau sonore, entre texte et sens et des questions de rhétorique à l'époque de Monteverdi et l'utilisation de la voix dans un morceau de jazz ou dans la musique contemporaine :

« L'une des bases de notre travail est de respecter le texte dans les compositions de Monteverdi. Il n'est pas question de faire jouer... par exemple... le saxophone de Gavino pendant que Guillemette chante et par là, perdre le sens du texte. En faisant jouer au violon une seconde partie vocale, nous restons dans une pratique de l'époque. Le texte est toujours dit par Guillemette, et si la réponse est seulement instrumentale on a entendu le texte avant.

La grande question que je me suis posée c'est : est-ce qu'il fallait, dans notre partie à nous, utiliser d'autres textes, des textes contemporains ? J'ai beaucoup réfléchi à cela. J'aime beaucoup, et depuis toujours, le rapport à la voix « contemporaine ». Triturer, transformer le son des mots me passionne. Mais ça ouvre une piste très large... Avec des ami(e)s poètes et chanteuses j'ai beaucoup travaillé sur les mots dits d'une manière nouvelle, où l'intelligibilité du texte n'est pas forcément primordiale. C'est un tout autre travail. Apporter donc des textes contemporains pour certaines compositions originales, cela reste une option possible pour le futur... Avant les premières répétitions, j'avais néanmoins des textes prêts... mais on s'est rendu compte tout naturellement que ce n'était pas nécessaire. Dans les quelques moments où Guillemette est avec nous du côté du jazz, je n'ai justement pas mis de textes, même pas dit quel timbre utiliser, pour la

laisser faire, librement... devenir une voix instrumentale. »

Comme la voix de Gavino qui cherche en lui-même des sons – dans des profondeurs de ses tréfonds, j'ai failli dire : ses tripes – des sons qui sont presque hors de la portée de toute voix humaine...

Monteverdi – a trace of grace est là pour vous donner à entendre le jeu libre qu'ont vécu les musiciens dans les murs de Noirlac, et donc la musique qui naît de cette liberté. Il ne me reste qu'à vous souhaiter : très bonne écoute !

Schirin Nowrousian,
Abbaye de Noirlac, Bruère-Allichamps & Brême, juin 2011

01 PUR TI MIRO

Pur ti miro,
Pur ti godo,
Pur ti stringo,
Pur t'annodo,
Più non peno,
Più non moro,
O mia vita, o mi tesoro.
Io son tua...
Tuo son io...
Speme mia, dillo, dì,
Tu sei pur, speme mia
L'idol mio, dillo, dì,
Tu sei pur,
Sì, mio ben,
Sì, mio cor, mia vita, sì.
Pur ti miro,
Pur ti godo,
Pur ti stringo,
Pur t'annodo,
Più non peno,
Più non moro,
O mia vita, o mi tesoro.

05 ZEFIRO TORNA

Zefiro torna e di soavi accenti
l'aer fa grato e'il pié discioglie a l'onde
e, mormoranda tra le verdi fronde,
fa danzar al bel suon su'l prato i fiori.

Inghirlandato il crin Fillide e Clori
note temprando lor care e gioconde;
e da monti e da valli ime e profond
raddoppian l'armonia gli antri canori.
Sorge più vaga in ciel l'aurora, e'l sole,
sparge più luci d'or; più puro argento
fregia di Teti il bel ceruleo manto.

Sol io, per selve abbandonate e sole,
l'ardor di due begli occhi
e'l mio tormento,
come vuol mia ventura,
hor piango hor canto.

09 PIANTO DELLA MADONNA

Iam moriar mi Fili
Quis nam poterit matrem consolare.
In hoc fero dolore in hoc tam duro
tormento?
Iam moriar mi Fili.
Mi Jesu, O Jesu mi sponse,
Sponse mi, dilecte mi,
Mea spes, mea vita,
Me deferis heu vulnus cordis mei
Respice, Jesu mi, respice, Jesu, precor,
Respice matrem tuam
Quae gemendo pro te pallidas languet
Atque in morte funesto
in hac tam dura
Et tam immani Cruce
tecum petit affigi.
Mi Jesu, O Jesu mi,
O potens homo, O Deus
En inspectores heu tanti doloris
Quo torquetur Maria.
Miserere gementis tecum
quae extincta sit
Quae per te vixit.
Sed promptus ex hac vita
discedis o mi Fili,
Et ego hic ploro,
Tu confringes infernum
hoste victo superbo
Et ego relinquor praeda
doloris solitaria et maesta.
Te pater almus, te que fons
amoris, suscipiant laeti Et ego te non videbo.
O pater, o mi sponse.
Haec sunt, promissae Archangeli Gabrielis
Haec illa excelsa sedes antiqui patris David
Sunt haec regalia serta quae tibi cingant crines
Haec ne sunt aurea sceptra et fine, regnum
Affigi duro ligno et clavis laniari atquae corona.
Ah Jesu, ah Jesu mi en mihi dulce mori
Ecce plorando
Ecce clamando rogat te misera Maria
Nam tecum mori est illa gloria et vita.
Hei Fili non respondes,
Heu surdus es ad flectus atquae querelas
O mors o culpa o inferne esse sponsus meus
Mersus in undis velox
O terrae, centrum aperite profundum
Et cum dilecto meo me quoque absconde.
Quid loquor? Heu, quid spero, misera?
Heu iam quid quero?
O Jesu, o Jesu mi, non sit quid volo.
Sed fiat quod tibi placet!
Vivat maestum cor meum pleno dolore!
Pascere, Fili mi, Matris amore.

11 SI DOLCE È IL TORMENTO

Si dolce è il tormento
Ch'in seno mi sta,
Ch'io vivo contento
Per cruda beltà.
Nel ciel di bellezza
S'accreschi fierezza
Et manchi pietà:
Che sempre qual scoglio
All'onda d'orgoglio
Mia fede sarà.

La speme fallace
Rivolgam' il piè.
Diletto ne pace
Non scendano a me.
E l'empia ch'adoro
Mi nieghi ristoro
Di buona mercè:
Tra doglia infinita,
Tra speme tradita
Vivrà la mia fè

Per foco e per gelo
riposo non hò.
Nel porto del cielo
riposo avrò.

Se colpo mortale
con rigido strale
Il cor m'impiagò,
cangiando mia sorte
Col dardo di morte
il cor sanerò.

Se fiamma d'amore
Già mai non sentì
Quel rigido core
Ch'il cor mi rapì,
Se nega pietate
La cruda beltate
Che l'alma invaghì:
Ben fia che dolente,
Pentita e languente
Sospirimi un dì.

13 OBLIVION SOAVE

Adagiati, Poppea,
Acquietati, anima mia:
Sarai ben custodita.

Oblivion soave
I dolci sentimenti
In te, figlia, addormenti.
Posatevi occhi ladri,
Aperti deh che fate,
Se chiusi anco rubate?

Poppea, rimanti in pace;
Luci care e gradite,
Dormite omai dormite.
Amanti vagheggiat'
Il miracolo novo:
È luminoso il dì, sì come suole,
E pur vedete, addormentato il sole.

THE ABBEY OF NOIRLAC

The “Abbaye de Noirlac“ is a center of culture and congress since 2008. It strives to connect the rich history of the former Cistercian monastery with outstanding artists of our time.
The encounter of the past and the present, of the ancient monument and the artist, of the public and the artistic work are at the very heart of this project.

DIE „ABBAYE DE NOIRLAC“

Die „Abbaye de Noirlac“ ist seit Oktober 2008 Kultur- und Begegnungszentrum und hat sich zur Aufgabe gemacht, die reiche Geschichte der ehemaligen Zisterzienserabtei mit herausragenden Künstlern unserer Zeit zusammenzubringen.
Die Begegnung von Vergangenheit und Gegenwart, von Künstlern und dem historischen Klosterbau, von Publikum mit der Kunst liegen im Fokus dieses Projektes.

L’ABBAYE DE NOIRLAC

L’abbaye de Noirlac, propriété du Conseil général du Cher, labellisée Centre culturel de rencontre depuis octobre 2008, ambitionne de lier la richesse patrimoniale du monument à une actualité artistique dense et éclectique. Les rencontres du passé avec la modernité, des artistes avec le monument, des publics avec la création artistique sont au cœur de ce projet.
En conciliant création artistique et valorisation du patrimoine on donne au monument, loin du pastiche ou de la reconstitution historique, un sens nouveau en y invitant artistes à travailler, à chercher des voies nouvelles, à « interpréter » le monument et rencontrer le public. La musique et le son tiennent une place particulière dans le projet de Noirlac, notamment dans les recherches qui visent à croiser les époques, les géographies et les styles.

THANKS

Michel Godard likes to thank Paul Fournier, Stéphanie Contamine and all the staff at the "Abbaye de Noirlac" (www.abbayedenoirlac.fr).

Michel Godard plays Wetterberger serpent, Yamaha bass and Vovox cables.

Michel Godard also appears on:
"Le concert des parfums" (Carpe Diem CD-16277)
"De Profundis" (Carpe Diem CD-16274)

RECORDED JUNE 1-4, 2011

Location: Abbaye de Noirlac, Bruère-Allichamps (France)
Recording Producer, Editing, Mix & Mastering: Jonas Niederstadt
Corporate Design: Tim+Tim, timandtim.com
Photography: Ionuţ Dipşe
Booklet text & translations: Schirin Nowrousian

PRODUCED BY JONAS NIEDERSTADT

© 2015 Carpe Diem Records
carpediem-records.com